Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования

детская школа искусств

Предгорного округа

Методический доклад

«Проблемы и перспективы преподавания художественных дисциплин в ДШИ»

 Подготовлен преподавателем

Отделения изобразительного искусства:

Зайцевой И. А.

Октябрь 2024 г.

РАССМОТРЕНО:

на заседании

Методического совета

МБУДО ДШИ Предгорного округа

протокол № ___ от 25 октября 2024г.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора

по учебно-воспитательной работе

МБУДО ДШИ

Предгорного округа

 ________________ О. С. Епишина

«25» октября 2024г.

Содержание

1. Введение____________________________________4
2. Нетрадиционные техники______________________4
3. Заключение__________________________________7
4. Список используемой литературы__________________________________
5. **Введение**

 В детстве ярче краски и длиннее дни,

 Верят дети в сказки и чудес огни.

 В золотых нарядах – осени краса,

 Лес в грибах и ягодах, на полях роса.

 Сохраним на памяти, на холсте пейзаж,

 В красочном орнаменте рисунок будет наш.

Из года в год двери нашей школы встречают восторженные лица и полные интереса глаза детворы. В детстве, школа искусств, всегда была для меня местом чудес, а преподаватель казался волшебником. И вот, настало такой время, когда на месте волшебника оказалась и я. И я вижу эти глаза, я понимаю, с каким любопытством ребята получают новые знания, как нетерпеливо они ждут новых занятий, с каким усердием выполняют упражнения и создают очередной маленький, но такой глубокий детский шедевр.

  Моя задача, как педагога, разжечь это желание еще больше, чтобы интерес не угасал, а наоборот, ребенок узнавал все больше необыкновенных возможностей в творчестве. Чтобы знал, например, что можно рисовать не просто кисточкой, карандашами, красками, а что еще существуют множество других материалов, приемов рисования, возможностей самовыражения.

И, конечно же, многие из вас, как и я, используют на своих занятиях изобразительного искусства различные нетрадиционные техники рисования. Что это такое?

1. **Нетрадиционные техники**

Нетрадиционные техники рисования – это некий толчок к развитию воображения, проявлению самостоятельности, выражения индивидуальности ребенка, это один из способов создания ситуации успеха, что является немаловажным в формировании первоначального интереса к художественному творчеству.   Для детей, возможность думать, пробовать, искать, экспериментировать, создавать это и есть самовыражаться.

Очень важно делать интересными занятия по композиции, живописи, рисунку для обучающихся 1и 2 года обучения, когда мы формируем устойчивый интерес к обучению художественной грамоте. Но традиционно «суховатая» программа, академический подход к рисованию, нередко отбивает интерес к обучению, так как детям нужна игра, они сразу хотят, чтобы у них все получилось. Да, любой урок должен быть содержательным. Ребят можно увлечь и самым скучным, «неаппетитным» натюрмортом. Всё зависит от преподавателя. В то же время нельзя строить работу на основе «хочу» или «не хочу». Школа – это в какой-то мере принуждение. Хочешь не хочешь, но таблицу умножения надо знать, как и правило орфографии. Учёба – это труд, рисование – тоже труд, поэтому необходимо повысить интерес к академическому рисованию среди обучающихся и как следствие – качество образования в сфере изобразительного искусства.

Применения нетрадиционных техник способствует обогащению знаний и представлений детей о предметах и материалах, усиливают у обучающихся веру в себя, что делает работу интересней. Порой мы даже не представляем себе, что получится в итоге применения той или иной техники рисования. А это уже завеса тайны, загадки, чего-то волшебного, что заставляет сердце биться быстрее.

И так, нам известно, что творческое воображение обучающихся зависит от объема познавательной и эмоционально – чувственной информации, полученной на занятиях. Чем больше дети переживают в процессе эстетического восприятия действительности, тем активнее будет их творческая деятельность.

На своих занятиях я предлагаю такое выполнение заданий, которые требуют проявления творческого мышления, воображения (кляксография, монотипия, методика «фантастический образ», методика – нарисуй свое настроение, набрызг, выдувание, осенние эстампы), которые, несомненно заинтересуют обучающихся. Ведь это способствует развитию воображения детей.

Обучающихся привлекает пальчиковая техника, вместо кистей можно использовать фактурную ткань, мех, рифленую бумагу в зависимости от задания. Часто толчком для творческой деятельности обучающихся служит фактурная бумага. Достичь этого можно разными способами. Например, добавить в воду мыло или шампунь, отжать в нее губку несколько раз – получится пена. Собрать губкой пену на стекло, добавить краску, и сверху положить лист бумаги, разгладить его и поднять. Получится эффект пористой бумаги. Тот же эффект можно получить, если на непросохший слой акварельной краски положить целлофановую пленку или пакет, подсушить, а затем аккуратно снять.

Интересная фактура получается и актуальная использование соли на непросохший слой акварельной краски, который помогает получить причудливые неожиданные эффекты, затейливый эффект можно получить применяя спиртовые капли поверх акварельного слоя.

Техника «Оттиск» привлекает детей процессом печатания и угадывания того, что получится в результате оттиска разнообразных материалов (пробки, поролона, жатой бумаги, губки, рельефной ткани.).

Техника «Рисование мозаикой» – пробуждает фантазию, развивает творчество, даёт возможность отойти от традиционных способов изображения, сохраняя при этом реалистичность художественного образа.

Интересная техника «Рисование по сырому листу», когда происходит растекание красок на листе, их смешение, в результате чего образуются плавные тонкие переходы цветов и оттенков.

Очень интересны и такие приёмы как рисование «Тычком» (малярная кисть, ватная палочка, зубная щетка и т.д.) Этот метод, например, позволяет детям придать изображённому животному лохматость, что простой кисточкой сделать сложнее.

Нетрадиционных техник рисования много, ведь рисовать можно чем угодно, лишь бы было воображение.

Техника «Акватушь» — проста, необычна и близка детским играм с водой. Первым слоем на лист бумаги крупными мазками наносится гуашевый рисунок. После его подсыхания вторым слоем весь лист покрывается черной тушью (она сохнет быстро, если ее слой не слишком толст). Затем рисунок опускается в воду. В воде гуашь почти смывается, а тушь – лишь частично. В результате на черном фоне остается тонированный рисунок с размытыми контурами. Весь процесс, каждый его этап удерживает интерес создателей.

Хочу привести далеко не весь перечень нетрадиционных техник, которые можно использовать на занятиях, помимо тех, которые я применяю в своей практике:

1. Пузырьковая живопись
2. Рисование на наждачной бумаге
3. «Оттиск печатями» сырых овощей
4. Граттаж
5. Рисование с манной крупой
6. Эффект с помощью восковых мелков и акварели.

Каждая из этих техник – это маленькая игра. Их использование позволяет детям чувствовать себя раскованно, смелее, непосредственнее.

Это свободный творческий процесс, когда не присутствует слово «НЕЛЬЗЯ», а существует возможность нарушать правила, «а вот я пальчиком, да в краску!» Но особое удовольствие доставляет создание коллективных работ — общих картин, композиций, где объединяются изображения, созданные всеми детьми группы. В процессе коллективного выполнения задания создаются условия для развития умений договариваться, уступать, вносить собственный вклад в общее дело, отстаивать собственное пространство, идею. По завершении происходит процесс совместного любования общим продуктом. Положительные переживания объединяют детей.

Опыт практического использование на занятиях подобных нетрадиционных техник рисования оказывается очень эффективным, это способствует активному сенсорному развитию, что является фундаментом умственного развития: рука “познает”, а мозг фиксирует множество новых ощущений, соединяя их со зрительными, слуховыми и осязательными ощущениями в сложные интегрированные образы и представления.

 Вариативность и художественное разнообразие нетрадиционных техник рисования предоставляют преподавателю возможность творчески подойти к отбору для учебной задачи конкретного занятия, учитывать особенности тематической, содержательной, технической сторон художественно-творческой деятельности, а также это позволяет сделать учебно-воспитательный процесс желанным, интересным, познавательным. Здесь нет эталона, а значит, у ребенка просто не может получиться хуже, чем у других – у каждого получится что-то свое. Переживание успеха в начальной школе особенно важно для детей, ведь оно дает веру в свои силы и возможности. Именно поэтому нетрадиционные техники рисования так активно используются при коррекционной работе с детьми.

Таким образом, нетрадиционные техники помогают сделать занятия эмоционально богаче, развивает у обучающихся воображение и фантазию, чего так не хватает нашей молодежи. Такие работы вызывают огромный интерес не только на уроках изобразительного искусства, но и становятся призерами на региональных, всероссийских и международных выставках и конкурсах.

Еще, технические особенности выполнения подобных упражнений представляют диагностическую и терапевтическую ценность. Так, размеры линий, стертые детали, пропуски, акцентирование, штриховка, отсутствие существенных деталей могут свидетельствовать об эмоциональном состоянии ребенка. А работа пальчиками, выдувание, тычкование способствуют повышению уровня развития зрительно – моторной координации.

Хорошие эмоциональные отношения сопровождаются позитивной концентрацией на рисовании, что в результате отражается в большом количестве деталей, декорировании, использовании различных цветов. И наоборот, негативное отношение ведет к большой схематичности рисунка.

1. **Заключение**

В заключение хотелось бы сказать следующее: рисование для ребенка – радостный, вдохновенный труд, который очень важно стимулировать и поддерживать, постепенно открывая перед ним новые возможности изобразительной деятельности. А главное то, что нетрадиционное рисование играет важную роль в общем психическом развитии ребенка. Ведь самоценным является не конечный продукт – рисунок, а развитие личности: формирование уверенности в себе, в своих способностях, самовыражения в творческой работе. Это и есть главная задачав моей работе, чтобы занятия приносили детям только положительные эмоции.

Кобальт, и зелень, и ультрамарин,
Смуглая охра и яркий кармин…
Хочешь, невиданных птиц и зверей
Я нарисую? – Рисуй поскорей!

– Правда же, лев получился красивый –
С алым хвостом, с изумрудною гривой?
Жёлтый пингвин и лиловая серна.
Нравится? – Всё это схвачено верно.

Ну, а теперь снова краски смешай
И нарисуй мне неведомый край,
Солнце, луну и на мокрой дороге,
Двух человечков на единороге.

1. **Список используемой литературы**

.Е.А.Янушко «Рисование с детьми раннего возраста». – М.: Мозаика- Синтез, 2006 г.

2.Д.Н.Колдина «Рисование с детьми 4-5 лет».-М.: Мозаика- Синтез, 2008г.

3.Р.Г.Казакова «Занятия по рисованию с дошкольниками: Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий».- М.: ТЦ Сфера, 2009г.

4.А.В.Никитина «Нетрадиционные техники рисования в ДОУ. Пособие для воспитателей и родителей». – СПб.: КАРО, 2007г.

5.Г.Н.Давыдова «Нетрадиционные техники рисования в ДОУ. Часть 1, 2».- М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008г.

6.Г.С.Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в ДОУ. Средняя группа».- М.: изд. Центр Владос, 2008г.

7. И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Ср. гр.» - М.: «Карапуз», 2009.

8.К.К.Утробина «Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3-7 лет».- М.: «Издательство Гном и Д», 2007.

9.ДВД диски. Авторская программа Татьяны Васильковой «Шедевры крошек или крошечные шедевры. Рисование пальчиками. Пальчиковая гимнастика. Часть 1: от 1-2 лет, часть 2: от 2-3».

10. Занятия по изобразительной деятельности. Коллективное творчество/ Под ред. А. А. Грибовской.-М.: ТЦ Сфера, 2009

11.О.Л. Иванова, И.И. Васильева. Как понять детский рисунок и развить творческие способности ребенка.- СПб.: Речь; М.: Сфера,2011.

12.Цквитария Т.А. нетрадиционные техники рисования. Интегрированные занятия в ДОУ.- М.: ТЦ Сфера, 2011.